

Compagnie Irina Brook

www.mcn.fr/productions

Foto: Pascal Francois

TEATRO

EN ATTENDANT LE SONGE

País: Francia | Idioma: francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Dirección: IRINA BROOK Traducción y asistencia de dirección: MARIE-PAULE RAMO Interpretación: HOVNATAN AVEDIKIAN, VINCENT BERGER, JERRY DI GIACOMO, GÉRALD PAPASIAN, CHRISTIAN PÉLISSIER y AUGUSTIN RUHABURA Regiduría y papel de Philostrate: PHILIPPE JASKO Sonido y luces: THIBAUT DUCROS -ESTRENO EN ESPAÑA-

“Y POR TODAS PARTES, ALGO DE MAGIA...” -Irina Brook

Irina Brook tenía siete años cuando experimentó por primera vez la “magia de este texto extraordinario”. Corrían los años setenta y su padre, el gurú del teatro Peter Brook, presentaba *Midsummer Night's Dream* (*El sueño de una noche de verano*), de Shakespeare, en Inglaterra. Tres décadas después, Irina toma el relevo y dirige *En attendant le songe* (*Esperando el sueño*), un proyecto iconoclasta y minimalista inspirado en la obra shakesperiana y en el deseo de la dramaturga de llevar el teatro a aquellos lugares que han estado tradicionalmente alejados de las propuestas culturales. Una adaptación lúdica, llena de alegría y extravagancia, en la que seis actores varones interpretan -entre camisones rosas y parasoles blancos- a las jóvenes novias, a las hadas irreverentes... y a un Puck más *funky* que nunca. Una reconciliación de diversión, clasicismo y contemporaneidad; una manera distinta de convocar al público, recuperando el espíritu festivo que barnizaba los espectáculos ambulantes.

Sobre el escenario, improvisaciones, objetos y vestidos de toda condición recopilados aquí y allá por una *troupe* dedicada en cuerpo y alma a este trabajo, alarde de experimentación y ligereza.

En attendant le songe es un proyecto surgido del encuentro entre Irina Brook y el equipo del Festival Dedans-Dehors de Brétigny-sur-Orge, marco en el que se estrenó en julio de 2005.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Hija del director Peter Brook y de la actriz Natasha Parry, Irina Brook nació en París y se crió entre Inglaterra y Francia. Se formó en Nueva York donde estudió Arte Dramático con Stella Adler. De vuelta a París, interpretó papeles en *La Cerisaie* y en *Don Juan*, ambas dirigidas por su padre en el Bouffes du Nord. Desde mediados de los noventa, se consagra a la dirección teatral. Ha dirigido obras como *Madame Klein*, *All's well that ends well* y *Beast on the moon*, esta última del americano Eichard Kalinoski. En 1998 monta la versión francesa del texto de Kalinoski, *Une bête sur la lune*, en el Théâtre Vidy-Lausanne y consigue cinco premios Molière, entre ellos a la Dirección y al Mejor Espectáculo. Poco después, Ariane Mnouchkine invitó a Irina Brook a dirigir a la *troupe* del Cirque du Soleil con el espectáculo *All's well that ends well*, presentado en el Festival d'Avignon. También es responsable de numerosas puestas en escena para ópera, entre ellas *La flûte enchantée*, *La Traviata* e *Il barbero di buon cuore*, pieza que montará para el Teatro Real de Madrid en otoño de este año. En 2002 fue nombrada Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura del Gobierno Francés.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía
www.teatroabadia.com
Del 29 al 31 de octubre a las 20.30 horas

Alcalá de Henares. Corral de Comedias
www.corraldealcala.com
Días 1 y 2 de noviembre a las 20 horas.

EN ATTENDANT LE SONGE

Con nombre propio

He tenido un sueño maravilloso.

He soñado que con un pequeño grupo de actores (únicamente hombres, como en los tiempos de Shakespeare), habíamos montado *Midsummer Night's Dream*. Un sueño hecho con cualquier cosa, algunos accesorios cogidos aquí y allí, bonitos camisones rosas y un parasol blanco para convertir a las chicas en hadas improvisadas (¡cierto, un poco viriles!) con utensilios de cocina.

Y, milagrosamente, el “sueño” se hizo realidad...

Un “sueño” creado únicamente para ser interpretado en el exterior, bajo las estrellas, a veces las estrellas semi-urbanas de las afueras parisinas, a veces bajo las estrellas brillantes en pleno campo, en el patio de una granja abandonada o en el parque de un pequeño ayuntamiento.

Y por todas partes, algo de magia...

La magia de este texto extraordinario, que yo sabía casi de memoria, habiendo tenido mi primera experiencia teatral de infancia ante el famoso *Sueño...* que mi padre había montado a finales de los años sesenta. Una maravilla de la que nunca me he cansado, que he visto y vuelto a ver quizás unas sesenta veces, a menudo acompañada de mi mejor amiga Anna, con la que había aprendido las largas escenas de diálogo entre Helena y Hermia (¡ella era grande, yo era pequeña!) que interpretábamos con gran seriedad en el escenario durante el entreacto, detrás del telón bajado.

¡Esta magia reapareció el verano pasado, en la campiña de Esson, casi treinta años más tarde! La magia de las palabras de Shakespeare en las que todo está presente: el amor, el humor, el dolor, los celos, la pasión, el deseo, el perdón.

La magia de estos encantamientos de hadas que, a pesar de nuestra risa inventando nombres para nuestros chicos-hadas (¡el hada Eric, el hada Ross, el hada Steve!), nos hacía estremecernos bajo la luna llena.

Estas palabras que, en una formidable nueva traducción, muy moderna pero siempre fiel, de Marie-Paule Ramo, consigue encantar aún más un verdadero sueño para “todos los públicos”.

Qué placer interpretar a Shakespeare tanto para saltimbanquis como para gente de teatro; para obreros; para lugareños que, a pesar de la proximidad de París, no han visto teatro en su vida; adolescentes que vienen a echar una ojeada irónica y acaban por sentarse, maravillados, en la primera fila; personas mayores; niños fascinados. E incluso, una vez, un señor con un gato.

He aquí el teatro con el que siempre he soñado. La razón por la que hago teatro.

Un espectáculo que se ha interpretado media docena de veces el año pasado y que a mí me gustaría ver y volver a ver, sin cansarme jamás, como cuando era una niña pequeña.

Irina Brook

Sobre el espectáculo

Este espectáculo nació de un encuentro entre Irina Brook y el equipo del Festival Dedans-Dehors, y de un deseo común de llevar “verdadero” teatro a lugares donde no suele llegar, ante poblaciones a veces demasiado alejadas de las propuestas culturales.

Irina ha querido partir de un texto clásico, *Midsummer Night's Dream*, de Shakespeare, pero tratándolo de una forma muy libre y con un mínimo de medios.

Se apoya en la complicidad y la confianza que tiene en actores incondicionales.

La parte esencial del trabajo fue hecha a base de improvisaciones sobre el escenario. Objetos y vestuario de todo tipo, recogidos en los pueblos y reunidos en una caravana transformada para la ocasión en desván móvil, sirven de punto de partida a la inspiración de la *troupe*.

Irina ha inventado un espectáculo alegre, lúdico, directo, que se dirige a todos.

Hay seis actores (todos hombres) que interpretan a los seis artesanos de la pieza. Esta *troupe* improbable, transportando herramientas y otros accesorios, va de pueblo en pueblo contando a quien quiera escucharle lo que pasa en el bosque cerca de Atenas o la boda del rey Teseo con Hipólita, la reina de las Amazonas, que emociona al pueblo...

Cuentan estas historias fantásticas, llenas de intrigas y de rechazos poéticos y burlescos y, haciendo su narración más viva, se disfrazan a la vista de todos e interpretan escenas de la pieza, los hombres se travisten en mujeres si es necesario, como en los buenos viejos tiempos del autor.

Esta representación ligera se instala en lugares muy variados, en el exterior, en un campo, en una plaza de pueblo, en un bosque y actualmente en una sala de fiestas o en un teatro italiano. El dispositivo fácilmente transportable y muy ligero se adapta a las diferentes situaciones, permitiendo también a veces que el público se pasee por allí.

Con esta creación, Irina Brook experimenta una forma diferente de convocar al público, y desea reencontrar el sentido de la fiesta que acompañaba las representaciones de los espectáculos ambulantes, tanto en el exterior como en lugares cerrados.

En el escenario

Vincent Berger, actor

Vincent Berger se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático del Teatro Nacional de Estrasburgo. En teatro trabaja bajo la dirección de Jacques Osinski en *Dom Juan*, de Molière, y *L'ombre de mart*, de Stig Dagerman; de Dan Jemmet en *Femmes gare aux femmes*, de Thomas Middleton; de Alain Bezu en *L'illusion comique*, de Corneille; *Le barbier de Séville*, de Beaumarchais; *Jacques le fataliste* y *Le fils naturel*, de Diderot; *Britannicus*, de Racine; *La nuit des rois*, de William Shakespeare;

EN ATTENDANT LE SONGE

La prisonnière, espectáculo musical de Beethoven con libreto de Marcel Proust. Vincent Berger ha sido dirigido también por Jacques Rebotier en *Quelques nouvelles du facteur*, por Jean-Louis Martinelli en *Germania III*, de Heiner Müller; por Jean-Yves Ruf en *Savent-ils souffrir et comme il vous plaira*, de William Shakespeare; por Adel Hakim en *Les deux gentilshommes de Verone*, de William Shakespeare y por Serge Tranvouez en *Gauche uppercut*, de Joël Jouanneau, entre otros. En cine y televisión ha trabajado en *La jungle*, de Mathieu Delaporte, *L'âge des possibles*, de Pascale Ferran, *Culpabilité zéro*, de Cédric Kahn y *La mort de Jeanne*, de Daniel Jeannau.

Jerry Di Giacomo, actor

Jerry Di Giacomo, nacido en Nueva York, tuvo una atracción previa por el mundo del espectáculo practicando salto de trampolín y halterofilia (campeón en los institutos de Nueva York). Tras una escapada como programador informático, en la época en la que esto quería decir agujerear tarjetas, llega a Francia con una beca del gobierno francés para estudiar mimo con Etienne Decroux. Jerry Di Giacomo tiene cierta predilección por los papeles de animales: orangután neurasténico en *Menu: cacahuètes* (película italiana), pavo (*Les oiseaux*, con Jean-Louis Barrault), rana, garza, león en *Eh, bonjour Monsieur*, de Lafontaine, con dirección de Mario Franceschi.

De gira con un espectáculo de travestis en Italia, *Le grand Eugène*, tuvo la oportunidad de interpretar *Midsummer Night's Dream* en dialecto napolitano. En 2007 encarna el papel de Creón en la *Antígona* de Anne Théron, en el Théâtre de La Commune de Aubervilliers.

En cine ha trabajado con Robert Enrico, Roman Polanski, Pierre Tchernia, Pierre Granier-Deferre, Pierre Etaix, André Zulawski y, recientemente, con Enki Bilal (*Immortelle*) y Luc Besson (*Arthur et les minimoys*).

Cyril Guei, actor

Todo comenzó en 1997, mientras recorría las orillas del Misisipi en *Las aventuras de Hucklberry Finn*, por Barbara Bouley. Hizo un alto en un caserón llamado Conservatorio Nacional... luego continuó el viaje. Sus pasos le hicieron recorrer las calles de Sophiatown, pueblo que le había aconsejado un tal Peter Brook en *Le costume*. Tras esta larga y enriquecedora travesía, deposita sus maletas en Verona, ciudad de todas las pasiones, dirigida por la socialista Irina Brook. Tras un año, decide retirarse del mundo para meditar. Esta experiencia mística le lleva a las costas griegas, en *Midsummer Night's Dream*, de Krzysztof Warlikowski. No quedándole ni un céntimo, emprende el camino del crimen para hacer caja, con *Cagoule*, de Hubert Koundé. Unos meses más tarde lo encierran en un centro de retención en Alemania, por *J'aime ce pays*, de Eva Doumbia. Después de estos momentos difíciles, retoma la vía mística con *En attendant le songe*, de Irina Brook. Y decide depositar sus maletas en un lugar que le era hasta entonces desconocido, el *Boulevard du numéro complémentaire*, de Alain Sachs. Desde entonces, su equipaje sólo espera una cosa, volver a partir hacia nuevas aventuras.

Gérald Papasian, actor

Nacido en Egipto de padres armenios, procede de una familia de músicos.

Tuvo una formación teatral en el Conservatorio de Arte Dramático de Erevan (Armenia soviética), luego en los estudios de Hollywood y en la City Lit de Londres.

En teatro ha interpretado, entre otras, *La bonne âme de Setchouan*, de Bertolt Brecht, dirección de Irina Brook; *Les fourberies de Scapin*, de Molière, dirección de F. Kergourlay; *Dentiste pour dames*, de Hagop Baronian, bajo dirección propia; *Le tour du monde en 80 jours*, de Jules Verne, dirección de F. Kergourlay; *Le révizor*, de Nicolaï Gogol, dirección de F. Kergourlay; *Peines d'amour perdues*, de William Shakespeare, dirección de Simon Abkarian o *La valse interrompue*, de Sylvain Bamba, dirección de L. Aliune. En cine y televisión ha trabajado, entre otros, con Jean-Denis Robert, Pascal Kané, Robert Kéchichian, Laurent Dussaux, y ha intervenido en muchas series televisivas y películas estadounidenses.

Christian Pelissier, actor

Christian Pelissier se formó en el Conservatorio de Toulouse con Maurice Sarrazin y Simone Turck.

Ha interpretado más de sesenta piezas, dirigido, entre otros, por Jacques Rosner, Jacques Rampal, Armand Gatti, Jacques Mauclair y Pierre Orma. Entre sus principales papeles, Sganarelle, Caliban, Hamm en *Fin de partie*; Monsieur Faure en *Naïves hirondelles* y varios en obras de E. G. Berreby. Es también *clown* y ha dirigido una docena de obras. En cine y televisión ha rodado con Claude Santelli, Jean Sagols, Roger Kahane, Christophe Andréi y Jean Jabely.

Augustin Ruhabura

Augustin Ruhabura nace en Ruanda en 1961. A los treinta años se inicia en el teatro con Philippe Avron y Pierrette Dupoyet, y se convierte en profesor en el Centro Cultural Francés de Kigali. Paralelamente, trabaja en numerosas representaciones, como *Une vie de boy*, a partir de la novela de Ferdinand Oyono, *L'escargot entêté*, basada en la novela de Rachid Boudjedra, *Le misanthrope*, de Molière o *La grande roue*, de Vaclav Havel.

En Francia, hace teatro con Benoît Marbot (*Ta femme*), Anne Bourgeois (*Des souris et des hommes*), María Machado y Werner Schroeter (*Métamorphoses et métastases*), e Irina Brook (*Une odyssee, Jules César en Egypte*).

Más en

www.mcn.fr/productions/

EN ATTENDANT LE SONGE

Compagnie Irina Brook

Dirección
Traducción y asistencia de dirección
Interpretación

IRINA BROOK
MARIE-PAULE RAMO
HOVNATAN AVEDIKIAN
VINCENT BERGER
JERRY DI GIACOMO
GÉRALD PAPASIAN
CHRISTIAN PÉLISSIER
AUGUSTIN RUHABURA
PHILIPPE JASKO
THIBAUT DUCROS
SYLVIE MARTIN-HYSKA

Regiduría de escenario y papel de Philostrate
Sonido y luces
Vestuario y accesorios

Producción delegada: MCNN-Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre

El espectáculo ha sido creado en el marco de la edición 2005 del Festival Dedans-Dehors de Essonne.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

EN ATTENDANT LE SONGE

Compagnie Irina Brook

La Terrasse, 05/12/07, Véronique Hotte
Entrevista a Irina Brook

La elección de un teatro de la sencillez

Irina Brook se inspira en *El sueño de una noche de verano* de Shakespeare para la creación de su último espectáculo, *En attendant le songe*, una obra para seis actores, fieles compañeros de la directora. Con Vincent Berger, Jerry di Giacomo, Cyril Guei, Gérald Papasian, Christian Pélissier, Augustin Ruhabura.

P. ¿Cómo nació la idea de *En attendant le songe*?

P. Vivía en Essone y el espectáculo surgió como respuesta a un encargo del Festival Dedans/Dehors, una iniciativa del Théâtre de Brétigny-sur-Orge que apoya las pequeñas producciones al aire libre. Nunca he podido olvidar la puesta en escena de mi padre [Peter Brook] de *El sueño de una noche de verano* en los años 70 en Inglaterra, cuando yo era niña. Ya no queda mucha gente que haya visto ese espectáculo fundacional y la pieza popular encaja muy bien en una representación al aire libre.

P. Seis actores masculinos interpretan todos los papeles.

R. En el pequeño pueblo de las afueras en el que vivía, mi casa -un viejo molino- estaba constantemente en obras, con obreros de todo tipo, fontaneros, electricistas, carpinteros... Me dije que tenía sentido que fueran ese tipo de profesionales quienes interpretaran a los artesanos y comediantes aficionados del *Songe*. Llamé a seis actores con los que ya había trabajado: unos artesanos -cómicos del teatro dentro del teatro- interpretan todos los papeles de la obra. Inventamos un pretexto simple, crudo y sobrio: así, podemos interpretar tanto en medio de un campo como en un camping.

P. El teatro se convierte en un viaje tanto simbólico como geográfico.

R. Tras diez años de teatro en los escenarios parisinos, entre otros, he vivido, gracias a esta experiencia que necesita de pocos medios, una especie de renacimiento y de redescubrimiento del arte escénico. El teatro sigue siendo un placer como experiencia de aventura común que se comparte no sólo con los compañeros técnicos o actores, sino también con el público. Tener una compañía propia, sentirse autónoma y poder salir al campo con los niños para un picnic es la razón de ser del amor al teatro, más allá de cualquier tipo de gloria. Este espectáculo creado hace dos años renueva la pasión por la escena que había perdido. El placer crece todavía más gracias a que los actores están dispuestos a todo y viajan de un pequeño salón de actos de una comuna a otro.

P. ¿Por qué *El sueño de una noche de verano* resulta tan fascinante?

R. Para los anglosajones, *El sueño* sigue siendo La Pieza, la obra grandiosa y la más accesible del repertorio. Desde pequeños, forma parte de nuestra cultura. La estudiamos en el colegio, asistimos a sus representaciones. En ella, distintos niveles progresan al mismo tiempo. Oberón y Titania, la reina de las hadas, responden a una dimensión mística y mágica que vive en el interior de todos nosotros. La mirada moderna de Titania sobre los humanos es precursora de nuestra visión contemporánea. Su discurso -una especie de predicción planetaria- le da la vuelta a todo: hace frío en verano y calor en invierno. Cuando los grandes dirigentes del mundo se enfrentan, se pierde la armonía: y la Tierra se rebela... Por otro lado, la presencia de los artesanos aporta una dimensión cómica, vulgar, cercana a la tierra, profundamente fraternal. Los enamorados evolucionan de uno a otro extremo, del amor al odio. Todo el mundo puede verse reflejado en su forma de relacionarse. La idea de depositar una flor mágica sobre los ojos de los personajes para que se enamoren de quien sea es totalmente acertada. El acto insensato del flechazo es enigmático; provoca pasión y fascinación seguidos de la decepción y del desvanecimiento del hechizo. *El sueño de una noche de verano* es una pieza sobre el teatro: artesanos que se empeñan en conseguir un imposible con una torpeza inaudita, pero que no es mala cuando se presenta con sencillez. El sueño es ante todo una ensoñación vivida a través de las palabras y la imaginación. Oberón mira al público y dice: "Soy invisible": y, a partir de ese momento, lo es. Esa es una de las claves del teatro que me pone la carne de gallina.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid